

服装高等教育“十一五”部委级规划教材

DESIGN
ACCESSORIES
CLOTHING

服饰品设计

苏洁 ● 编著

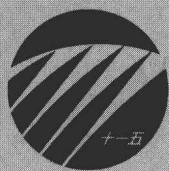
- 阐述服饰品的艺术理论及其分类
- 讲解服饰品的材质、工艺及其制作
- 强调服饰品与服装的整体风格配套
- 提出系列化服饰品的流行趋势概念

www.c-textilep.com

中国纺织出版社

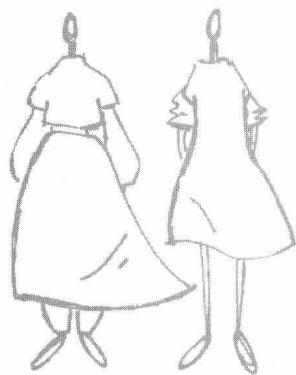

服装高等教育“十一五”部委级规划教材

服饰品设计

苏洁 编著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书是服装高等教育“十一五”部委级规划教材之一,共七章,主要涉及服饰品的概念和作用、服饰品与服装的关系、服饰品的造型风格和艺术特色、服饰品的创作设计方法、服饰品的整体搭配等内容。本书着重介绍了服饰品的艺术理论、设计及其制作方法,强调服饰品与服装的整体风格配套,并结合流行趋势提出了系列化设计的概念。

本书注重理论研究与创新实践的结合,内容新颖,图片精美,实用性强,既可作为服装高等教育的专业教材,也可供服装界的从业人员和服饰设计爱好者使用。

图书在版编目(CIP)数据

服饰品设计/苏洁编著. —北京:中国纺织出版社,2009.12

服装高等教育“十一五”部委级规划教材

ISBN 978-7-5064-5975-4

I. 服… II. 苏… III. 服饰—设计—高等学校—教材

IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 170756 号

策划编辑:孙 阳 责任校对:王花妮

责任设计:何 建 责任印制:陈 涛

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街 6 号 邮政编码:100027

邮购电话:010-64168110 传真:010-64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail:faxing@c-textilep.com

北京画中画印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2009年12月第1版第1次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:11.5

字数:159千字 定价:36.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

全面推进素质教育，着力培养基础扎实、知识面宽、能力强、素质高的人才，已成为当今本科教育的主题。教材建设作为教学的重要组成部分，如何适应新形势下我国教学改革要求，与时俱进，编写出高质量的教材，在人才培养中发挥作用，成为院校和出版人共同努力的目标。2005年1月，教育部颁发了教高[2005]1号文件“教育部关于印发《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》（以下简称《意见》）”，明确指出我国本科教学工作要着眼于国家现代化建设和人的全面发展需要，着力提高大学生的学习能力、实践能力和创新能力。《意见》提出要推进课程改革，不断优化学科专业结构，加强新设置专业建设和管理，把拓宽专业口径与灵活设置专业方向有机结合。要继续推进课程体系、教学内容、教学方法和手段的改革，构建新的课程结构，加大选修课程开设比例，积极推进弹性学习制度建设。要切实改变课堂讲授所占学时过多的状况，为学生提供更多的自主学习的时间和空间。大力加强实践教学，切实提高大学生的实践能力。区别不同学科对实践教学的要求，合理制订实践教学方案，完善实践教学体系。《意见》强调要加强教材建设，大力锤炼精品教材，并把精品教材作为教材选用的主要目标。对发展迅速和应用性强的课程，要不断更新教材内容，积极开发新教材，并使高质量的新版教材成为教材选用的主体。

随着《意见》出台，教育部组织制订了普通高等教育“十一五”国家级教材规划，并于2006年8月10日正式下发了教材规划，确定了9716种“十一五”国家级教材规划选题，我社共有103种教材被纳入国家级教材规划。在此基础上，中国纺织服装教育学会与我社共同组织各院校制订出“十一五”部委级教材规划。为在“十一五”期间切实做好国家级及部委级本科教材的出版工作，我社主动进行了教材创新型模式的深入策划，力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应，充分体现教材的适用性、科学性、系统性和新颖性，使教材

内容具有以下三个特点：

(1) 围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点，从提高学生分析问题、解决问题的能力入手，教材附有课程设置指导，并于章首介绍本章知识点、重点、难点及专业技能，增加相关学科的最新研究理论、研究热点或历史背景，章后附形式多样的思考题等，提高教材的可读性，增加学生学习兴趣和自学能力，提升学生科技素养和人文素养。

(2) 突出一个环节——实践环节。教材出版突出应用性学科的特点，注重理论与生产实践的结合，有针对性地设置教材内容，增加实践、实验内容。

(3) 实现一个立体——多媒体教材资源包。充分利用现代教育技术手段，将授课知识点制作成教学课件，以直观的形式、丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分，为出版高质量的教材，出版社严格甄选作者，组织专家评审，并对出版全过程进行过程跟踪，及时了解教材编写进度、编写质量，力求做到作者权威，编辑专业，审读严格，精品出版。我们愿与院校一起，共同探讨、完善教材出版，不断推出精品教材，以适应我国高等教育的发展要求。

中国纺织出版社
教材出版中心

服饰品是借助物质手段直接美化人自身的实用艺术品，与人们日常生活的关系甚为密切。在人类文明发展史中，服装与服饰品所起的作用是至关重要的。随着人类的生存与繁衍、社会的演变与发展，服饰品与服装经历了从初级到高级、从原始到现代的漫长过程。如今，服饰品已成为人们修饰、美化自身的装饰品，起着塑造人的整体形象，烘托人的个性和气质的作用。

如今服饰品的种类繁多、范围很广，且兼具实用性与装饰性。服饰品与服装的关系密不可分，服饰品不但能影响服装穿着的整体艺术效果，而且能很好地演绎出服装设计师的设计理念、设计内涵与艺术品位。现代服饰品设计是设计师与设计对象的关系，是对新的生活方式的构想，是一种新的审美趋势。服饰品以其独特而丰富的艺术语言，满足人们不同的心理需求，展现其完美的精神内涵和外观的视觉形象。

本书作为专业教材，从服装产业对高校人才需求的角度出发，结合作者多年从事服饰艺术的理论研究和教学实践工作经验，科学系统地将服饰品进行分类，并逐一进行详解、分析与应用举例，力求做到理论与实例相结合、图文并茂、深入浅出、可操作性强且富有实用性和启发性。全书共分七个部分，内容涉及服饰品的概念和作用、服饰品与服装的关系、服饰品的造型风格和艺术特色、服饰品的创作设计方法、服饰品的整体搭配等方面，注重服饰品与服装的整体风格配套，结合流行趋势提出了系列化设计概念。在每一章的最后还精心设计了一些思考题，以发挥学习者的主观能动性，并提高学习者的个人分析与设计能力。希望这本书能作为一个工具，激发和丰富设计师的创造力和想象力，能给致力于推陈出新的服装专业学生以新的思路和无限的设计灵感。

由于全书内容多面广，编写过程中疏漏之处在所难免，敬请各位读者和同行指正，不胜感激！在编写过程中，采用了许多图片，为此书增色不少，在此深表谢意。由于无法与作者一一取得联系，顺致歉意，并愿奉上润笔。

苏洁

2009年3月于杭州

《服饰品设计》教学内容及课时安排

章/课时	课程性质/课时	节	课程内容	
第一章 概述 (12 课时)	基础理论 (12 课时)		• 概述	
		一	服饰品概述	
		二	服饰品的设计	
		三	服饰品的材料选择	
第二章 鞋子设计 (8 课时)	应用理论与表现 (80 课时)		• 鞋子设计	
		一	鞋子概述	
		二	鞋子的设计	
三		鞋子的材料与制作		
第三章 帽子设计 (8 课时)			• 帽子设计	
		一	帽子概述	
		二	帽子的设计	
三		帽子的材料与制作		
第四章 包袋设计 (8 课时)			• 包袋设计	
		一	包袋概述	
		二	包袋的设计	
三		包袋的基本制作方法		
第五章 首饰设计 (8 课时)			• 首饰设计	
		一	首饰概述	
		二	首饰的基本材料	
		三	首饰的基本工艺	
四		首饰的设计		
第六章 其他饰品设计 (8 课时)			• 其他饰品设计	
		一	领带、领结、围巾	
		二	腰带	
三		眼镜		
第七章 服饰的 整体搭配 (12 课时)			• 服饰的整体搭配	
		一	服饰的美学特点	
		二	服饰品与服装的整体搭配	
			三	服饰品的系列化设计

注 各院校可根据自身的教学特色和教学计划对课程时数进行调整。

基础理论	/ 1
第一章 概述	/ 2
第一节 服饰品概述	/ 3
一、服饰品的概念	/ 3
二、服饰品的起源与发展	/ 3
三、服饰品的特性	/ 6
四、服饰品的分类	/ 8
第二节 服饰品的设计	/ 9
一、设计的因素与条件	/ 9
二、服饰品的设计表现形式	/ 11
第三节 服饰品的材料选择	/ 12
一、合理选择材料	/ 13
二、综合运用材料	/ 13
三、开发利用新型材料	/ 14
思考题	/ 14
应用理论与表现	/ 15
第二章 鞋子设计	/ 16
第一节 鞋子概述	/ 16
一、鞋子的历史与发展	/ 16
二、鞋子的基本分类	/ 19
第二节 鞋子的设计	/ 26
一、鞋帮的设计	/ 27
二、鞋筒的设计	/ 30
三、鞋底与鞋跟的设计	/ 31
四、鞋子的装饰设计	/ 33
第三节 鞋子的材料与制作	/ 36

一、鞋子的常用材料	/ 36
二、鞋子的纸样制作	/ 37
三、鞋子的制作步骤	/ 41
思考题	/ 45
第三章 帽子设计	/ 48
第一节 帽子概述	/ 48
一、帽子的概念	/ 48
二、帽子的基本分类	/ 48
第二节 帽子的设计	/ 52
一、帽身、帽檐的设计	/ 52
二、帽子的装饰设计	/ 59
三、帽子与服装的整体协调	/ 63
第三节 帽子的材料与制作	/ 64
一、帽子的常用材料	/ 64
二、帽子的制作	/ 66
思考题	/ 71
第四章 包袋设计	/ 74
第一节 包袋概述	/ 74
一、包袋的历史和流行	/ 74
二、包袋的实用性和审美性	/ 75
三、包袋的种类和使用场合	/ 76
第二节 包袋的设计	/ 79
一、包袋的造型设计	/ 79
二、包袋的装饰设计	/ 84
三、色袋的色彩设计	/ 88
第三节 包袋的基本制作方法	/ 89
一、包袋的基本构造	/ 89
二、包袋材料的选择与再造	/ 90
三、包袋的制作程序	/ 91
四、包袋设计制作范例	/ 94
思考题	/ 100

第五章 首饰设计	/ 102
第一节 首饰概述	/ 102
一、首饰的历史	/ 102
二、首饰的发展	/ 104
三、首饰的佩戴艺术	/ 106
四、首饰分类的方法	/ 108
五、常用首饰	/ 109
第二节 首饰的基本材料	/ 113
一、贵金属材料	/ 113
二、普通金属材料	/ 115
三、非金属材料	/ 117
第三节 首饰的基本工艺	/ 121
一、首饰的基本部件	/ 121
二、制作首饰常用的工具与设备	/ 122
三、基本制作工艺	/ 123
第四节 首饰的设计	/ 123
一、首饰的造型设计	/ 123
二、首饰的图案应用	/ 124
三、首饰的色彩表现	/ 126
思考题	/ 127
第六章 其他饰品设计	/ 130
第一节 领带、领结、围巾	/ 130
一、领带和领结的设计	/ 130
二、围巾设计	/ 131
第二节 腰带	/ 136
一、腰带概述	/ 136
二、腰带的分类与设计	/ 137
第三节 眼镜	/ 140
一、眼镜概述	/ 140
二、眼镜的种类	/ 142
思考题	/ 145
第七章 服饰的整体搭配	/ 148

第一节 服饰的美学特点	/ 148
一、整体美	/ 148
二、主题美	/ 149
三、材料与技艺的美	/ 151
第二节 服饰品与服装的整体搭配	/ 152
一、服饰品与服装整体风格的搭配	/ 152
二、服饰品的设计主题	/ 154
三、服装整体搭配的服饰品设计的形式因素和形式美法则	/ 155
四、服饰品与服装流行趋势的协调	/ 156
第三节 服饰品的系列化设计	/ 158
一、材料的系列化	/ 158
二、色彩的系列化	/ 158
三、造型的系列化	/ 159
思考题	/ 160
参考文献	/ 161
附录 配饰与礼仪	/ 162

概述

课程名称：概述

课程内容：1. 服饰品概述
2. 服饰品的设计
3. 服饰品的材料选择

课题时间：12 课时

教学目的：通过本章内容的学习，使学生了解服饰品的起源、服饰品的特征和分类、服饰品的设计表现形式及服饰品的材料选择，掌握有关服饰品设计的基础知识。

教学要求：1. 使学生了解服饰品设计的概念和文化内涵。
2. 使学生了解服饰品的设计表现与材料选择。
3. 使学生掌握本课程的学习方法。

课前准备：阅读美学基本原理与服装史方面的书籍。

第一章 概述

衣着服饰是人类非常重要的生活物品，在世界各民族服饰发展的漫长历程中，服饰品所起到的作用是不容置疑的。服装和服饰品是不可分割的一个整体，是相关又不尽相同的两个方面。从美学的角度看，服饰品和服装同属于服饰美学的范畴，都包括在服饰社会学、服饰心理学、服饰生理学、服饰民俗学等学科里面。从某种程度上说，世界服饰史就是服饰品伴随着服装发展的历史。

世界上几乎每个国家和民族的历史都有关于服饰品的记载，它的装饰形式及装饰行为同各地区的生活环境、生活习俗紧密相关。在古代，服饰品用来防寒、防暑、保护头、手、脚，具有实用性和机能性。随着时代的发展，社会经济的变化，服饰品被赋予一定的政治内涵，成为社会地位或身份象征，阶层、宗教的要素都包含在其中的变化上。随着历史的变迁和时间的推移，服饰品伴随着人类文明的进步而发展，它不但真实地记录了当时不同时代、不同地区和不同民族人们的审美喜好和工艺水平，同时也反映了其背后的民族习俗和文化内涵。

在现代日常生活中，服饰品已成为广大民众修饰、美化自身的装饰品，起着塑造人的整体形象、烘托人的个性和气质的作用。人们的着装准则依赖于当今的环境、文化、审美、流行，对着装的要求体现在美观、舒适、卫生、个性、创新等方面，服饰品成为服装搭配中必不可少的内容。

随着社会的发展，人们对服饰品的需求更趋多元化，人们也越来越重视服饰品的系列化设计与服装的整体搭配。“服”与“饰”的配套设计为人们营造了良好的衣着装饰空间。服装设计师不仅要设计服装，还要设计与其相配套的帽子、首饰、领带、手套、鞋袜、腰带、包袋等装饰物及化妆品。有时根据人们的需要，化妆和发型也在整体配套设计之列。服饰品的系列化设计为消费者提供了多种灵活自由的搭配选择方案，服饰整体搭配能更好地展现整体完美的形象，反映出设计师完美的艺术品位。

因此，在学习服饰品设计的过程中，应了解不同时期、不同风格、不同品种的服饰品特征；了解服饰品的造型、材质以及工艺制作流程；了解服饰品与服装整体设计的关系；了解服饰品的系列化设计方法，并逐步培养我们的审美能力，提高艺术修养，拓展创新思维，掌握设计规律，创作出更多的优秀作品。

第一节 服饰品概述

一、服饰品的概念

服饰品也称服饰配件、装饰物、配饰物，是指与服装相关的所有附加在人体上的装饰物，即除了服装以外的所有附加在人体上的装饰品。“服装”表示衣服、穿着；“装饰物”表示修饰、饰品。服装和服饰品相互依赖相互发展，受到社会环境、时尚风格、审美文化等诸多因素的影响，是经过不断的发展和完善，才形成了今天多种多样的形式。服饰品的造型、用材、图案、色彩等，随着社会的发展而演进，是时代、地域、民族风情及政治、宗教、经济、文化等多方面留下的印记。服饰品包含的种类很多，包括首饰、领饰、包袋、帽子、腰饰、臂饰、鞋袜、手套、伞扇、眼镜等。在现代着装中，人们也将打火机、手表等随身使用的物品纳入服饰品的范畴。

服饰品在服装的穿着中起着装饰和实用的作用，使服装外观的视觉形象更为整体。通过独特的造型、色彩、装饰等艺术语言从而表达服装整体风格，满足人们不同的心理需求。在许多场合中，人们所追求的精神与外表上的完美，是借助于服饰品完成的。因此，服饰品在人的整体着装效果中起着不可替代的作用，也传达着穿戴者的个人信息和一个国家或民族的文化特征。

二、服饰品的起源与发展

服饰品的起源与人类劳动和文明的发展是分不开的，它反映出文化艺术与社会经济、精神生活之间密切的联系。服饰品的起源应与服装起源联系起来，依照有关的历史背景与文化背景来考虑，从人类赖以生存的环境对服饰品产生所起到的作用以及服饰品对人类着装的影响等方面加以探讨。

服饰品的起源，是民族文化、艺术起源的一部分，服饰品的起源和发展不是孤立存在的，是由错综复杂的因素共同孕育而成的。在服饰品的形成过程中，涉及自然科学性的人体防护和社会心理学的装饰观念等领域，服饰品的物质实用性和精神实用性同时存在。服饰品的产生和发展，与服装的产生和发展一样，始终同步伴随着以下三大特征。

1. 护身与装饰

服装与装饰物的出现离不开实用目的，而护身、御寒、防晒、防虫是最基本的功能。比如腰带用于绑扎衣服、悬挂战利品；帽子用来御寒、防晒；鞋子用作护足与保暖等。日常生活中所需的物品在人们的创作智慧中逐渐形成了固

定的服饰品，同时还包含了装饰的意义。考古发现距今最近的祖先——智人，生活在距今约30万~5万年前，他们已经学会用石块制成串珠，用骨片制成头饰和耳饰，用贝壳制成臂饰，用兽齿制成项链，还用赤铁矿粉给服饰品染色。原始部落的人们“不但热心地搜集一切他们认为可以做装饰品的东西，还很耐心、很仔细地创制他们的项链、手镯及其他服饰品……他们将所能搜集到的一切饰物都戴在身上，也是把身上可以装饰的部分都戴装饰物。”^①

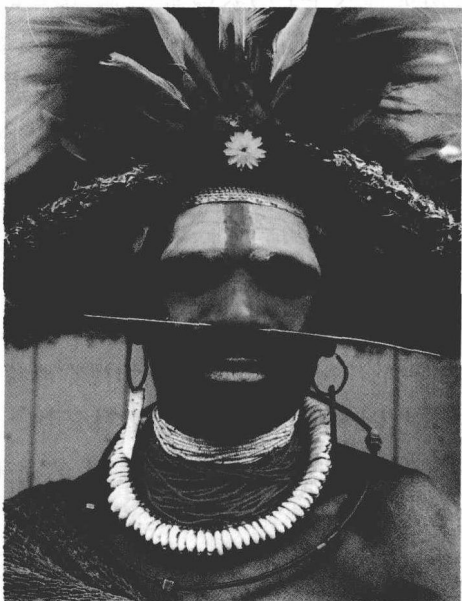

图 1-1 澳大利亚土著人的帽饰与颈饰

自然界中的许多物品都被原始人类用来制作装饰物，如美丽的羽毛、鲜艳的花朵、奇异的贝壳、漂亮的动物尾巴等。原始装饰的各种形式的审美性都有其特别的含义，比如自身的美化可以引起人们的注意，吸引异性或满足自己的美感要求，或是维系在同伴中的地位 and 关系等。在原始的礼仪活动、庆典活动或宗教活动中，人们的服饰装扮更为突出，装饰的形式也比日常生活更为夸张（图 1-1）。

2. 图腾崇拜

“图腾”一词来源于印第安语“totem”，意为“它的亲属”、“它的

标记”。原始人用动物、植物或其他自然物作为其氏族血统的标志，并把它当作祖先来崇拜，这种被崇拜的对象即为图腾。图腾标志在原始社会中起着十分重要的作用，是最早的社会组织的标志和象征。它具有团结群体、密切血缘关系、维系社会组织和区别职能的作用，同时，通过图腾标志，得到图腾的认同、受到图腾的保护。原始人为了有效地战胜自然和敌人，选择了聚集而居，从而形成部落和部族。同部族的居民为了表明自己的身份与归属，常在外表上设置一些标志。图腾的装饰形式多样，服饰品作为图腾标志是其中多样形式之一。

象征图腾崇拜、部落标志的服饰品，主要体现在原始的装饰物中，如头饰、颈饰、腕饰等。所用的材料因图腾的不同而各异，比如以某种动物为图腾，其皮毛、牙齿均可用于装饰；以某种花草植物为图腾，其花朵、种子、叶

① [德] 格罗塞. 艺术的起源 [M]. 北京: 商务印书馆, 1984.

子也可用于装饰，总之以图腾来决定所用的材料。服饰品能够更加直接地给人以视觉效果，如狩猎民族有的直接把动物的头悬于胸前、尾垂于后，象征着部落的祖先或图腾形象。

原始人类所处的环境艰难险恶，人们无法解释和抵御各种自然现象与生死病变。当他们面对茫茫天地束手无策时，一些现象或物体反复地出现并且显现出突出的特征，从而给他们以强烈的印象，使原始人产生一种充满力量的意象。原始人相信万物有灵，他们用动植物和矿物来装饰自己，希望得到善灵的保护并且驱逐恶灵。他们相信，鲨鱼齿骨制成的项链是一串魔咒，会让佩戴者成为勇猛的渔夫；玛瑙贝壳制成的腰带可以维护和增强女性的生殖能力……因此，人们把自然材料如羽毛，石头，动物的骨、齿，贝壳等制成项圈、鼻针、耳环、面具等饰品佩戴在身上。如北美的印第安人喜爱用当地最凶猛的野兽——灰熊的爪作为装饰品，并相信灰熊的凶暴和大胆会传给佩戴它的战士。原始民族的服饰品除美观之外还被赋予了特定的宗教含义，如护身、避邪、除魔、驱鬼、符咒等（图 1-2）。

图 1-2 印第安人的头饰

3. 勇士与权力的象征

在严酷的生存条件下，原始人类形成了对勇武者的尊重。狩猎或战争之后，胜利品的一部分被取下制成装饰品，以表彰勇士的功绩。最常见的有野兽的头角、牙齿、羽毛等串饰起来佩戴在身上，起到了展示勇猛的标志性作用。“这些东西最初只是作为勇敢、灵巧和有利的标志而佩戴的，到了后来，也正是由于它们是勇敢、灵巧和有利的标志，所以开始引起审美的共鸣，收入装饰

品的范围。”^①

原始社会后期，财产分配开始不均。进入阶级社会后，统治者们聚敛财富，并将贵重的材料用于装饰以炫耀自己的身份，因而服饰的等级差别也越拉越大。在原始人类的墓葬中，发现了为数不少的贝类装饰品。一些学者认为，贝类之所以被大量制成饰品，是因为其曾经是远古时代的流通货币，贝壳的多寡正可以象征财富的数量。

在原始时期，装饰物还可作为权力的象征。部族首领所佩戴的饰物都有一定的样式和形制，通过服装、装饰物和装饰方法来体现尊卑等级。这种形式和观念一直延续下来，流传至今，甚至目前在许多民族和地区还能寻到踪影。原始部落的首领一般都是德高望重、有勇有谋的人，他们的装束大多在部落风俗的基础上更为丰富、夸张，以便与部落的其他成员有所区别。

以上所述服饰品的诸多内涵，不是单独地、孤立地存在的，往往是多种因素并存。它离不开时代、环境以及人们的审美、宗教、行为观念等各种因素的影响。

三、服饰品的特性

几乎所有国家和民族的历史都有服饰品的记载，其装饰形式及装饰行为与各地区的生活环境、生活习俗息息相关。人们的观念和技术的积累也推动了服饰品的进步和发展。人类世代相传的习俗形成了服饰品的独特个性。首饰的应用、腰带的式样、箱包的功能、鞋靴的变化等都有其历史文化的背景和特定的内涵，如从属性与整体性、社会性与民族性、审美性与象征性等。

1. 从属性与整体性

一般情况下，人们穿衣服除了御寒保暖等实用目的外，还可烘托人的气质、个性，使人的整体形象更加完美。如果说服装相对地具有主导地位，那么服饰品、发型、化妆等围绕服装这一主体进行的配套设计，正体现着装者和设计师的艺术品位。在某些特定的场合中为了突出装饰物，设计师也可将服装与服饰品的关系倒置，以体现特殊的艺术效果。有些少数民族地区或原始部落，由于他们的民族文化和习俗的影响，服饰装扮形式多样，服饰品非常有特色，在服饰整体装扮中突出而耀眼。从美学的角度来分析，服饰作品的完成过程实际上是一种艺术综合的过程，服饰品的每个类别既可以以单独的形式存在，又可包容于服饰的整体之中。许多独立的服饰品种类应有有机结合，形成完整、整体的视觉形象（图 1-3）。

^① [俄] 普列汉诺夫. 论艺术 [M]. 上海: 生活·读书·新知出版社, 1973.